

Proyecto de graduación

IUNA. Área Transdepartamental de Crítica de Artes
Licenciatura en Crítica de las Artes

Informe de investigación:

“De la lucha a la desazón (o como el Nuevo Cine Argentino refleja al adolescente actual)”

Guillermina Bóveda
2012

Docentes: Oscar Traversa, Silvina Tatavitto y Nicolás Bermúdez.

○ Índice

1. Introducción	3
1.1 ¿Qué es la adolescencia?.....	3
1.2 La adolescencia en el cine de Hollywood.....	4
2. Nuevo Cine Argentino.....	4
2.1 Los directores.....	5
2.2 La adolescencia en el Nuevo Cine Argentino.....	6
2.3 Ejemplos y conclusiones.....	7
3. Plan de medios.....	8
3.1 Nota para <i>Haciendo Cine</i>	8
3.2 Nota para <i>Rollingstone</i>	9
3.3 Nota para <i>La Nación</i> revista.....	9
3.4 Columna para la revista <i>Susana</i>	10
4. Bibliografía.....	10
5. Fuentes documentales de las películas del corpus.....	11

1. Introducción

Hasta el momento se han editado varios textos sobre el Nuevo Cine Argentino, la mayoría analiza las diversas temáticas involucradas en los films y los procedimientos técnicos que marcaron al fenómeno a la hora de la realización. Algunas de estas características son: alejarse del realismo mágico, de la fotografía hiper estética y/o publicitaria, de las actuaciones exageradas, de las entonaciones artificiales, del costumbrismo bien pensante, de la denuncia periodística, características todas ellas de las ficciones de los '80 y primeros años del '90. Pero hay un tema en particular que es muy recurrente en gran parte de los films de dicha corriente y es la presencia del mundo adolescente. La mitad de las películas del Nuevo Cine Argentino muestra las vicisitudes de esta difícil etapa, algunas de una forma más ágil y otras de manera más sutil pero siempre parece ser moneda corriente encontrar por lo menos un estreno al año con estas características. Sin embargo, no existe bibliografía que analice este fenómeno.

En este informe se propone responder como eje central: ¿Cómo retrata el nuevo cine argentino a la adolescencia?. De allí en más se analizará distintos ejemplos de un corpus de películas de diferentes directores que permitirán diferenciar claramente modos de exponer esta etapa según las características sociales, económicas, demográficas y culturales en las que viva cada grupo de jóvenes.

1.1 ¿Qué es la adolescencia?

Según las distintas definiciones enciclopédicas la adolescencia es una etapa en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período que abarca entre los 10 y 20 años y está comprendida dentro de la época de la juventud, entre los 10 y los 24 años. Es esencialmente una fase de cambios, es la etapa que marca el proceso de transformación del niño en adulto y una época de transición que tiene características peculiares. Se llama adolescencia, porque sus protagonistas son jóvenes que aún no son adultos pero que ya no son niños. Es un período de descubrimiento de la propia identidad (psicológica, sexual, etc.) así como de la de autonomía individual. El adolescente está a medio camino entre la edad adulta y la infancia, en lo que hace referencia a la vivencia de sus emociones, estando presente una mezcla singular de sus comportamientos. Todavía tiene una forma de manifestar sus deseos mediante una emotividad exacerbada o con la espontaneidad propia de la infancia,

pero ya empieza a actuar de una manera sutil en las interacciones, o con una cierta represión relativa de sus emociones, tal como hace el adulto.

1.2 La adolescencia en el cine de Hollywood

No es un secreto a voces que mundialmente el adolescente se convirtió, en estos últimos años, en el imán para todo tipo de nuevas sagas. Desde *High School Musical*, *Harry Potter* y *Crepúsculo* hasta *American Pie* y la reciente *Los juegos del hambre*. Todas son protagonizadas por jóvenes estrellas y destinadas a un público adolescente.

Es evidente que la cultura del entretenimiento explota a su cliente favorito y además induce al resto (niños, adultos, y si es posible abuelos) a asociarse a un devenir adolescente.

Hay directores que, mucho antes de las sagas, han sabido mostrar el otro lado de la adolescencia, el lado B, porque dichas sagas en su mayoría, son sobre jóvenes que viven otra realidad (o directamente pertenecen a un mundo ficticio) y no siempre tienen los por menores típicos de un chico adolescente. Son claros ejemplos: Peter Jackson, quién no solo hizo la trilogía del *Señor de los anillos* sino que trabajó el mundo adolescente desde dos ángulos bien distintos por un lado *Criaturas celestiales* (1994) y, por el otro, en *Lovely bones* (2009). John Hughes llamado “el creador de las *teen movies*” hizo lo propio con un sin fin de películas en los años ochenta cuyos argumentos estaban frecuentemente basados en los intereses especiales de los más jóvenes, como la mayoría de edad, el primer amor, la rebeldía, conflictos con los padres, angustia adolescente, y la alienación. A menudo, estos temas serios, son presentados de una manera superficial, estereotipada o trivializados. Los dos ejemplos más recordados son: *Sixteen candles* (1984) y *El club de los cinco* (1985). Y quien realmente hace justicia con ellos es Gus Van Sant. El director con *Paranoid Park* (2007) muestra sin duda su obra más acabada para observar la vida espiritual adolescente, un tema que le obsesiona desde su ópera prima, *Mala noche* (1985). *Paranoid Park* podrá estar situada en Portland, pero nunca deja de ser universal y absolutamente contemporánea. Pocos directores son capaces de amar una etapa de la vida como la adolescencia y buscar traducir un sentimiento y una disposición anímica en planos cinematográficos. Quizás, sea el film que mejor comprende el mundo adolescente porque no pretende juzgarlo ni tampoco justificarlo.

2. El Nuevo Cine Argentino

La fractura social, política, económica y moral que desgarró a la sociedad argentina en los años noventa incidió fuertemente en la dimensión de las producciones culturales y el

cine no fue la excepción. Así fue que se produjo la aparición de nuevas camadas de cineastas que demostraron una mayor pericia técnica que la mayoría de sus antecesores y que se atrevieron a usar un nuevo lenguaje oponiéndose al cine anterior de los años ochenta. A este nuevo "quiebre", si se quiere, o nueva etapa en la cinematografía nacional se lo llama Nuevo Cine Argentino. El mismo se dice heredero de vanguardias como la *Nouvelle Vague* y el *Neorrealismo* donde la filmación en exteriores, el uso de actores no profesionales, los planos secuencias, las formas de lenguaje y de expresión hablada con un registro natural y corriente le dieron un mayor carácter realista. Estas dos vanguardias, así como la nueva corriente argentina, proponían como eje principal una diferenciación, un distanciamiento con las formas estéticas anteriores para producir cine. Algo similar ocurrió con la vanguardia argentina llamada "La generación del sesenta" cuya característica central fue romper con el cine inmediatamente anterior. De la mano de grandes directores como Manuel Antín, Rodolfo Kuhn, Lautaro Murúa, Fernando Birri, David Kohon, esta agrupación buscaba, aunque sin compartir las mismas propuestas estéticas, objetivos comunes. El Nuevo Cine Argentino, al igual que "La generación del sesenta", abandonó el modelo genérico y dio lugar a la aparición de nuevos elementos en la estructura dramática de los filmes, como por ejemplo la sustitución de la clausura narrativa característica del cine clásico por finales abiertos que posibilitaban una mayor participación del espectador en la construcción del sentido de los filmes. A la vez, los intereses y preocupaciones de la época tomaron forma en la aparición de nuevas temáticas, centradas en las problemáticas de la juventud, la vida familiar, el trabajo, la relación con la ciudad y sus alrededores.

El señalamiento de la novedad del producto y de su procedencia, que relaciona formalmente la denominación con las equivalentes de Nuevo Cine Alemán, Nuevo Cine iraní, etc., permitió, por razones rápidamente comprensibles, que la crítica cinematográfica de la prensa no especializada (diarios, revistas, programas de radio) la adoptara inmediatamente una vez lanzada al ruedo discursivo por la especializada, particularmente por aquella en la que la impronta cinéfila de orientación artística domina.

2.1 Los directores

Con respecto a los realizadores, todos se iniciaron en las escuelas de cine cuya proliferación a mediados de los años noventa permitió que muchos se foguearan en el terreno del cortometraje antes de debutar con sus propios largos de ficción. Además, la mayoría de ellos participaron en producciones de sus compañeros de estudios ejerciendo diferentes roles, como fotografía, montaje y producción, ganando experiencia en casi todos los rubros trascendentes a la hora de encarar un largometraje, ya sea de ficción como de documental. El mejor ejemplo fue *Historias Breves* (1995), ya que esta serie de cortos marcó el inicio de un momento único para varios de los directores consagrados hoy en día. Porque fue realizado por los primeros egresados de las escuelas de cine;

chicos con ganas de contar con imágenes, en distintos formatos y soportes, y desde una nueva perspectiva. Los nombres más importantes de este fenómeno son: Martín Rejtman, Bruno Stagnaro, Adrián Caetano, Lucrecia Martel, Pablo Trapero, Ezequiel Acuña, Albertina Carri, Lisandro Alonso, Daniel Burman, entre otros.

Fue la propuesta estética de los directores por sobre las características de producción, la que definió al fin la personalidad del nuevo cine: "Lo que estos nuevos cineastas han conseguido es que esos elementos supuestamente coercitivos, jueguen a favor. En lugar de hacer un cine convencional desde la pobreza de recursos, se prefirió debatir con el cine oficial desde el terreno de la estética" (Bernades, Lerer, Wolf, 2002: 10).

Asimismo, en las primeras páginas de su libro *Otros mundos un ensayo sobre el Nuevo Cine Argentino*, Gonzalo Aguilar defiende dicha denominación (sobre el NCA) y justifica su empleo en el hecho de que estamos ante un nuevo régimen creativo que presenta denominadores comunes en los aspectos de la producción, la producción artística y la propuesta estética; sin embargo, reconoce que si se la considera únicamente en términos estrictamente estéticos puede parecer poco pertinente. En tal sentido aclara que "desde este punto de vista, resulta evidente que Lucrecia Martel, Pablo Trapero, Martín Rejtman o Adrián Caetano pertenecen a universos tan diferentes que sólo alguien muy despistado puede creer que representen algo semejante" (Aguilar, 2006: 13).

2.2 La adolescencia en el Nuevo Cine Argentino.

La representación de los jóvenes en el cine argentino de los años noventa expresa muchas de las transformaciones sufridas en el país durante la época menemista. La decadencia del Estado, el derrotero de la educación y los imaginarios históricos; las privatizaciones, la cultura de la corrupción, la exclusión y los efectos del endeudamiento, en suma, el inventario general de lo que suele denominarse "menemismo".

Las películas de esta época comenzaron a llenarse de imágenes donde los adolescentes transitan sintetizando los caminos fracturados de una nueva sociedad; constituyéndose en objeto de polémica. No es para menos, las expectativas de la juventud sufrieron un desplazamiento: del joven como portador de la utopía de transformación social hasta llegar, Nuevo Cine Argentino mediante, al desempleo, la marginalidad y el delito; o la apatía y falta de cuestionamientos como conductas verosímiles (y excluyentes) de las nuevas generaciones. Aquel adolescente "tradicional" que peleaba por las expectativas colectivas de y para la juventud (rebelde, soñador, cuestionador, etc.) tiende a desaparecer de las pantallas. Y es reemplazado o bien, por el adolescente indolente de clase media o por el marginado sin retorno de clase baja. Las películas del Nuevo Cine Argentino suelen caracterizar a los jóvenes con matices bien difíciles de reivindicar: individualismo, consumismo, vacío, violencia ilegítima, culto por el cuerpo (y no por las ideas), ausencia de utopías colectivas, en fin, una existencia sin desafíos.

2.3 Ejemplos y conclusiones

Tal como decía Aguilar en *Otros mundos*, cada director del Nuevo Cine Argentino tiene su estilo a la hora de filmar. Martín Rejtman fue el primero en mostrar el mundo adolescente con su *Rapado* (1992). La indeterminación del personaje se corresponde con su deambular permanente, y no sólo él está así sino, todos los otros jóvenes con los que se cruza. La mirada del director es una mirada generacional sobre lo que está sucediendo en la Buenos Aires de la década del 90. Sus personajes están siempre a la deriva y en permanente errancia, y los lugares allí representados son carentes de sentido y de historia. Es una gran ejemplo de los personajes que vendrían, donde la vagancia, el desapego al trabajo, la apatía y el silencio dominarían la pantalla. Los largos planos secuencia, el grado cero en la actuación y los diálogos parcos son justificados como parte de la reacción constitutiva del Nuevo Cine Argentino, como un cine que elige ser auténtico antes que recargado.

Otros de los títulos más significativos para el análisis es *Nadar solo* (2003). Los adolescentes se mueven automáticamente, simplemente pasan el tiempo, parecería que nada los conmueve ni mueve, o los mueve sólo la inercia, al tener sus necesidades básicas satisfechas. Como si todo diera lo mismo, llegando a estados de mutismo o incomunicación exasperantes. Vivir se resume a la preservación de los órganos vitales en mínimo funcionamiento, y cualquier modificación en sus rutinas o conductas parece azarosa y aceptada casi como por acto reflejo.

El caso de *La niña santa* (2004) es otro, filmada íntegramente en Salta (como es la costumbre de la directora Lucrecia Martel) nos muestra la vida de una adolescente de clase media en permanente conflicto entre su creencia religiosa y su despertar sexual. La realizadora es una de las primeras en retratar al adolescente de provincia y ante todo fue una de las pioneras en enfrentar el despertar sexual con la vida católica.

Otro gran ejemplo sería *Ocio* (2011) de Juan Villegas, nunca un nombre mejor puesto, su protagonista tiene un desgano y aburrimiento que se reduce a aceptar los cánones de lo establecido, sin la fuerza como para subvertir la propia ingravidez. El adolescente simplemente "pasa el tiempo", escucha música, pasea con sus amigos, casi no dialoga con el padre y se presiente el vacío dejado por la muerte de su madre. Este film es un caso particular porque transcurre en la década del setenta, se filmó hace unos pocos años y es una adaptación de una novela de los años ochenta. No es casual en la propia película se juegue con estos cambios de época.

El ejemplo del menemismo sería *Cara de queso* (2006), ambientada en los años noventa nos muestra como era la vida de un country cuando se creía que eran los lugares más seguros para vivir y se consumía “pizza con champagne”. Los adolescentes del country tienen los mismos conflictos que cualquier chico: abusos de poder, peleas, amores, boliches, pero todo gira en torno al despertar sexual de los mismos, ellos sólo quieren hacerlo. Sus padres están más ocupados por sí mismos y se muestran con total indiferencia “total los chicos acá no corren peligro”. Con personajes con remeras de lugares turísticos en auge (prueba de una época del “uno a uno”) y con varios “nuevos ricos” que se odian unos a otros y que, como dicen en una escena (en una comparación muy buena con el Holocausto) “somos una comunidad judía que estamos obligados a estar todos juntos en un mismo lugar”.

En cambio, en películas como *Pizza, birra, faso* (1997) los jóvenes son excluidos, son marginales. Son víctimas no de su propia desidia sino de circunstancias límites que los empujan a una acción que no tendrá premios ni redenciones. Villas miserias, estaciones de trenes que ya no avanzan, delincuencia juvenil, filas de desempleados, inmigrantes hacinados en conventillos, etc. Las imágenes nos ubican en el extremo más degradado del mito de la juventud gris, donde los jóvenes aparecen como el resultado y estandarte de los peores males, “el emergente” violento, el sector más afectado por las crisis, en fin, la desgracia y resaca de la sociedad. Robar y matar, vender drogas o consumirlas. En el mejor de los casos: no hacer nada y vagar. Eso otro modo de representar la adolescencia y otra forma de mostrar las consecuencias políticas.

El testimonio en el Nuevo Cine Argentino son las imágenes, es allí dónde radicaría lo político: interiorizado en mecanismos narrativos y en la representación del transcurrir de los protagonistas. Se hace cargo de desnudar las secuelas políticas y postula unos jóvenes vacíos para la historia oficial, los directores de esta corriente son los que mejor han expuesto las consecuencias de los años noventa en la Argentina.

3. Plan de medios : Revisión de las decisiones de subdivisión de notas

Se producirán cambios en el punto 3.1 y en el 3.3 con respecto al plan de medios original en el que estaban pautados reportajes. En la nota de *Haciendo cine* se compararán los directores de tapa y se analizará su estilo de cine, sus películas y sus proyectos futuros. En la de *La Nación Revista* se hará una nota a modo informativo de cinco de los actores nuevos de esta generación.

3.1 *Haciendo cine* es una revista de crítica cinematográfica especializada. Se publica mensualmente y está un noventa por ciento dedicada al cine, únicamente tiene pequeños

espacios dedicados a la tecnología y a los libros. Suele incluir reportajes, muchas notas sobre temas actuales, efemérides, obituarios y por supuesto, críticas. Al mismo tiempo se asemeja y se distancia de otras revistas como *El amante* y *La cosa*, está justo en el medio: ni es tan académica como la primera ni es tan periodística como la segunda. Ese sería el porqué de mi elección.

La nota en *Haciendo cine* será de tapa con los cuatro directores más representativos para el tema: Ezequiel Acuña, Ariel Winograd, Adrián Caetano y Lucrecia Martel. En la foto de portada aparecen parados con el fondo color celeste y ellos vistiendo oscuro para resaltar. La nota se encuentra justo en el cuerpo central de la revista y es de una carilla de extensión para cada uno de ellos (con foto incluida). En el mismo se analizará el tipo de cine que hace cada uno, el tema de la adolescencia en sus películas, y se hablará del estado del Nuevo Cine Argentino y de algún proyecto a futuro. A continuación habrá recuadros de media página (dos por cada una) con alguna escena representativa de las películas (siempre las que estén referidas al tema adolescencia) y un comentario de distintos críticos de la revista sobre cada una de ellas.

3.2 La revista *Rollingstone* se edita mensualmente y es sobre música y cultura popular. Además en sus ediciones siempre incluye diversos temas como: tecnología, televisión, radio, moda y cine. El lector de ésta por lo general es joven. Tiene un estilo directo y desestructurado para hacer periodismo que marcó a toda una generación. Otro exponente parecido sería *Los irroptibles*, otra muy buena revista que incluye muchos temas y tienen un estilo similar. La elección de *Rollingstone* se debe a que hace muchos años que la leo, me mantiene informada sobre lo que me gusta y disfruto mucho sus reportajes, al leerlos da la sensación de estarlos viviendo.

En *Rollingstone* se realizará una nota de doble página de algún crítico argentino que escribe regularmente allí (por ejemplo Martín Caparrós) analizando la recurrencia del tema adolescencia en el Nuevo Cine Argentino. Incluye pequeñas fotos a color de algunas de las películas mencionadas y una breve descripción de cada una de ellas. Ubicación: luego de las habituales primeras páginas de noticias. Fondo blanco, letras negras y un gran título en rojo fiel al estilo de la revista. Texto de carácter polémico que con humor e ironía intentará hacer reflexionar al espectador.

3.3 *La Nación Revista* es una revista semanal, no se vende por separado sino que se publica con la edición dominical del diario *La Nación*. Tiene un estilo similar a la revista *Viva* que se publica con el diario *Clarín*. En sus páginas hay un poco de todo: arte, televisión, moda, recetas de cocina, humor, reportajes, juegos, etc. No es para un lector de alguna generación específica, es para todas las edades, pero sí parece destinada a una clase media alta con cierto poder adquisitivo para comprar la ropa que exhiben, ir a ver ciertas obras de arte o ir a comer a los *restos* que sugieren. Me parece que una nota sobre nuevos actores encaja perfecto en este tipo de revistas, es una buena manera de hacer conocidos a estos chicos porque son muy leídas y a su vez, promover el cine argentino.

Para *La Nación Revista* se hará una nota a modo informativa sobre cinco actores representativos del Nuevo Cine Argentino: Julieta Zylberberg, María Alché, Martín Piroyansky, Santiago Pedrero y Jorge Sesán (protagonistas de los filmes *La niña Santa*, *Cara de queso*, *Nadar solo* y *Pizza, birra, faso* respectivamente). Se ubicará inmediatamente antes de la nota central de tapa y contendrá una nota periodística, de una página de extensión, y una foto grupal de una página de todos ellos. La foto sería desestructurada, con ellos sentados en un fondo blanco a modo de que resalten más sus figuras. La nota tendrá información de índole general de cada actor y contendrá pequeños recuadros (foto carnet incluida) a lo largo de la hoja (de la mitad hacia abajo) con breves comentarios curriculares sobre la vida (nombre, edad, estado civil) y las películas/programas de tv/obras de teatro donde participó cada uno.

3.4 *Susana* es una revista mensual dedicada a la mujer, en ella se tratan temas como moda, belleza, bienestar y estilo. Tiene un formato similar a otras revistas femeninas como *Oh La La*, donde se divide en las mencionadas secciones y además distintas figuras del espectáculo o profesionales tienen a cargo determinadas columnas, ya sea sobre sexo, salud, moda, educación, cultura, estilo, etc.

En la revista *Susana* se tratará el tema de la adolescencia desde lo problemático y mediante una columna escrita por una psicóloga especialista en asuntos de familia como por ejemplo, Pilar Sordo, habitué de la revista. Será de una carilla de extensión, con fondo blanco y letras negras y arriba a la derecha se encontrará la foto de la profesional en cuestión con una breve descripción curricular, todo el recuadro en un color rosa pastel muy femenino fiel al estilo de la revista. La psicóloga se encargará de analizar el modo en que las películas del Nuevo Cine Argentino retratan esta difícil etapa.

4. Bibliografía

1. **Aguilar**, Gonzalo, *Otros mundos Un ensayo sobre el nuevo cine argentino*, Santiago Arcos editor, Buenos Aires, 2006.
2. **Amatriain**, Ignacio (coord.), *Una década de nuevo cine argentino (1995-2005). Industria, crítica, formación, estéticas*, Editorial CICCUS, Buenos Aires, 2009.

3. **Bernini**, Emilio, “Un proyecto inconcluso. Aspectos del cine contemporáneo argentino”, en *Kilómetro 111 Ensayos sobre cine* N° 4, Santiago Arcos editor, Buenos Aires, 2003.

4. **Porta Fouz**, Javier, “Genealogías”, en *El Amante cine*, junio 2007, Año 16, p. 3-5.

5. **Brega**, Nazareno; **Domínguez**, Juan Manuel y **Panozzo**, Marcelo, “Vergüenza, títulos y otros idiomas”, en *El Amante cine*, abril 2006, Año 15, p. 52-55.

6. **Acuña**, Ezequiel; **Hendler**, Daniel; **Perrone**, Raúl; **Stoll**, Pablo; **Villegas**, Juan, “25 nuevas caras del cine argentino”, en *Haciendo cine*, marzo/abril 2003, Año 7, p. 21-29.

7. **Bernades, H.; Lerer, D. y Wolf, S.** (2000) *El nuevo cine argentino Temas, autores y estilos de una renovación*. Argentina: Ediciones Tatanka.

8. **Wikipedia**, en <http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescente>
Fecha de consulta: 04/09/12

9. **La salud de los jóvenes**: un desafío para la sociedad, informe de un Grupo de Estudio de la OMS sobre la Salud de los Jóvenes y la "Salud para Todos en el año 2000". Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1986 (OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 731)

10. **International Movie Data Base**, en <http://www.imdb.com>. Fechas de consulta: 03, 04, 05/09/2012.

5. Fuentes documentales de las películas del corpus

<http://www.youtube.com/watch?v=zAsjiKWE9WE> (*Cara de queso*)

http://www.youtube.com/watch?v=ASZ_KkwVdf8 (*Pizza, birra, faso*)

http://www.youtube.com/watch?v=Xte6gU_m6Tw (*La niña santa*)

<http://www.youtube.com/watch?v=NWTYIIHLNCK> (*Nadar solo*)

<http://www.youtube.com/watch?v=Ub4QzTrZT8c> (*Ocio*)